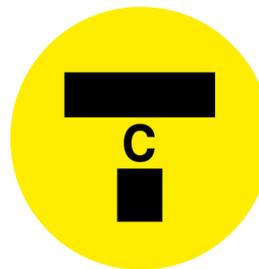

CENTRAL 21
22

EN FEMENINO PLURAL ESCRIBIMOS Y MIRAMOS DURANTE EL MES DE MARZO.

SI PONES UN GRUPO DE HOMBRES SOBRE UN ESCENARIO, TIENES UN GRUPO DE HOMBRES, PERO SI PONES A UN GRUPO DE MUJERES SOBRE EL ESCENARIO TIENES EL MUNDO ENTERO. George Balanchine (1904-1983).

La frase del bailarín y coreógrafo estadounidense nacido en San Petesburgo parece trazar el rumbo de la programación que, durante las tres primeras semanas de marzo os ofrecemos en El Central.

No hay ningún atisbo de premeditación en el hecho de que cuatro espectáculos con sello femenino se instalen en nuestras salas en un mes señalado por la celebración del Día Internacional de la Mujer. Lo que importa es que ha ocurrido y que un colectivo como MUCHA MUCHACHA, la original creadora IRENE CANTERO, la siempre catártica MARLENE MONTEIRO FREITAS y la maestra ANNE TERESA DE KEERSMAEKER instalan sus creaciones —por derecho propio— en nuestros escenarios más allá de justas efemérides.

DANZA

LOS DÍAS 4 Y 5 SON LOS DESTINADOS A AMPLIAR LOS LÍMITES DE LA DANZA ESPAÑOLA CON EL ENERGIZANTE ESPECTÁCULO MUCHA MUCHACHA DEL COLECTIVO DEL MISMO NOMBRE.

En 2018 cuatro estudiantes de danza española del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila se graduaron presentando en el escenario del Centro Conde Duque, de Madrid, una pieza sin líder creada a ocho manos, que hablaba de empoderamiento y poderío de la mujer. La coreografía creció y ellas, que con este trabajo dejaron de ser estudiantes, también. Cosas de la vida.

Nuestro escenario acoge ahora el estreno de la versión revisada, madurada y ampliada, que supone el debut profesional en firme de Mucha Muchacha, que da nombre a la coreografía y también a este grupo.

Las murcianas Ana Botía y Marta Mármol, la almeriense Marina de Remedios y la mallorquina Belén Martí, a las que se ha sumado la italiana Chiara Mordegli, en calidad de invitada, no son, no quieren ni aspiran a ser las nuevas *sinsombrero* pero reconocen que estas mujeres han sido inspiración. Al inicio de todo, cuando Mucha Muchacha no era danza ni proyecto, las cuatro estudiantes de flamenco se conmovieron con el documental *Las Sinsombrero*, de Serrana Torres y Tània Balló (2015), que resalta la aportación y participación femenina de este grupo de mujeres, todas artistas y pensadoras, a la Generación del 27, importante movimiento artístico que siempre se ha estudiado como un colectivo de hombres.

Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero. Alejandra Pizarnik. Esta cita de la poeta argentina inspira a estas jóvenes guerreras que, como Pizarnik, han limpiado de telarañas a la danza española.

Mucha Muchacha es una obra de danza del ahora, una declaración de intenciones alrededor del movimiento, la comunidad, la feminidad y el rito.

INDISCIPLINA

LOS MISMOS DÍAS QUE LAS ANTERIORES, LA SINGULARÍSIMA E INDISCIPLINAR IRENE CANTERO PRESENTA SU PIEZA SATURAR LO O(RA)CULAR, PROMETIÉNDONOS UN AUTÉNTICO VIAJE CÓSMICO.

Tuvimos la ocasión de descubrir a esta joven creadora sevillana en junio del 2019, en una noche en la que diez jovencísimos creadores/as andaluces tomaron al abordaje hasta el último rincón del edificio.

Esa noche Irene nos entregó su tarjeta de presentación con una propuesta escénica —*Mientras, hacia los años luz*— tan original como inclasificable. Nos retó con su instalación y sus luces, las mismas que acompañan a algunos de los espectáculo de sus compañeros de viaje escénico.

Desde entonces hasta aquí ha seguido enzarzada, como ella misma dice, con sus obsesiones, escribiendo nuevos capítulos de esa historia que no es otra cosa que el necesario empeño en elaborar, con todo tipo de materiales, una dramaturgia a la que nada escénico es ajeno. ¿Movimiento?, ¿performance?, ¿instalación?, ¿arte plástico?... Fuera del canon establecido, indisciplinar por vocación y formación, Irene nos cita para viajar de *una forma otra* a través del cosmos.

Saturar lo o(ra)cular es un viaje introspectivo a la vez que cósmico a través de nuestras realidades más cercanas (el interior de nuestro cuerpo) y las más lejanas (el exterior de la atmósfera, nuestra galaxia). Hay un deseo de transitar el viaje a través de lo intuitivo y no racional, y de mirar desde el pensamiento mágico a estas realidades micro y macro que quieren disolver sus bordes.

Esta introspección cósmica ocurre en un lugar que es producto de una colisión entre un planetario, un oráculo y una sala de teatro. Las tres realidades se entienden por separado y conforman una tercera. En ese lugar emerge un sistema, no es una maqueta del sistema solar, es otro, pero también tiene leyes y responde a órdenes comunes a nuestro sistema solar.

Los cuerpos son un continuo, atravesados por las leyes de dicho sistema y operando de acuerdo a estas. Mientras Battiato canta: “La línea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito”
Irene Cantero.

DANZA/PERFORMANCE

LOS DÍAS 11 Y 12 LA CABOVERDIANA MARLENE MONTEIRO FREITAS JUNTO A SUS OCHO INTÉRPRETES DE P.OR.K. PRESENTAN *MAL- EMBRIAGUEZ DIVINA*.

LEÓN DE PLATA DE LA BIENAL DE VENECIA 2018 ESTA CREADORA, QUE DESTACA POR SU PRESENCIA ELECTRIZANTE, SONDEA EN SU NUEVO ESPECTÁCULO LOS ROSTROS DE LA VIOLENCIA DESTRUCTIVA, CON SU SINGULAR EXUBERANCIA, PARA OFRECER UN FRENÉTICO BALLET EXPRESIONISTA.

Desde su atalaya lisboeta Marlene Monteiro Freitas ha desarrollado un estilo particular. Esa singularidad fue la que la hizo acreedora del León de Plata de la Bienal de Venecia en 2018. El jurado de dicho galardón justificó su concesión a esta artista por *su destacada presencia internacional, entre las más notorias de su generación, una presencia electrizante que encuentra inspiración en las tradiciones carnavalescas de su isla natal.*

En Marlene Monteiro Freitas, la danza relata la fogosidad del ser, como pudimos apreciar en *Bacchantes – Preludio para una purga*, presentada en 2018 en el Teatro Central. **Ahora en su última creación, la artista caboverdiana nos dibuja un mundo de fantasía que se asemeja alternativamente a una corte, a un desfile marcial o incluso a un museo de los horrores. Los nueve performers se van transformando sucesivamente en diferentes siluetas medio grotescas, medio agonizantes. Aquí está encarnado el mal y la fascinación que suscita, ya sea como monstruo, como soldado, o como nuevo diablo o bruja.**

Inspirándose en la mitología, en la danza popular y en escritores como Georges Bataille y Hannah Arendt, *Mal- Embriaguez Divina* nos conduce al territorio de la poesía alucinatoria.

Para ello la coreógrafa ha elegido una banda sonora ecléctica en la que encontramos desde ritmos sincopados de la isla de Cabo Verde hasta una tarantela napolitana, pasando por Tchaikovsky, Maurice Ravel y algunos extractos de bandas sonoras de películas para conseguir un espectáculo de gran intensidad que cuestiona el mal que se deriva del totalitarismo o el colonialismo, así como de la enfermedad y la ceguera.

¿Cuáles son las diferentes caras del mal? ¿Sufrimiento alienante o éxtasis dionisiaco? En su último espectáculo la coreógrafa explora las múltiples facetas de esta noción a veces ambigua. Estamos ante una obra total, poética y sobrecogedora.

En breve os daremos cumplida noticia de lo que nos espera en la segunda quincena de este mes. Ya sabéis: Anne Teresa de Keersmaecker, Agrupación Señor Serrano, Pablo Messiez y Marie de Jongh están en camino.

Saludos

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Manuel Llanes

Director de Espacios Escénicos

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía

CENTRAL 21
22

Tal como os prometimos, volvemos a ponernos en contacto con vosotros para daros algunas claves complementarias, a lo que ya sin duda sabéis, sobre los espectáculos que cerrarán el mes de marzo a lo largo de su segunda quincena.

Durante estos quince días dos de los nombres más reconocidos de la escena nacional e internacional —Pablo Messiez y Anne Teresa de Keersmaecker— ocupan nuestra sala A. Y nuestra sala B acoge dos propuestas: la del colectivo Agrupación Señor Serrano y la de Jokin Oregi/Marie de Jongh Teatroa.

Variedad de géneros, diferentes formas de narrar, distintas miradas (de nuevo), reflejo de aquello que en tiempo real se produce sobre los escenarios. *Performance*, palabra, movimiento, música, plástica, máscara... ningún material es desechado por las creadoras y creadores que hoy asaltan los escenarios y a ellos nos debemos.

Como decíamos al comienzo de temporada, nuestra oferta se nutre de jóvenes artistas y nuevos eternos jóvenes. Esta quincena es buena prueba de ello al establecer lazos entre la maestra De Keersmaecker y la juventud de la Agrupación Señor Serrano, por dar un ejemplo.

Otro dato que no debe pasar desapercibido y nos gustaría resaltar, es que un perfume llamado Messiez impregnará nuestro teatro el último fin de semana del mes, ya que si bien es cierto que en la chácena se instalará *Cuerpo de baile* del creador argentino, él mismo colabora en el espectáculo de los vascos de Marie de Jongh en nuestra sala B. Dos propuestas, dos facetas diferenciadas y complementarias de ese dramaturgo, director y actor, que nos ha dado tantas noches de poesía escénica.

DANZA/MÚSICA

LOS DÍAS 18 Y 19 UN NUEVO CAPÍTULO DE LA MÁS QUE FRUCTÍFERA RELACIÓN CON LA MÚSICA BARROCA DE ANNE TERESA DE KEERSMAECKER Y LA VIOLINISTA AMANDINE BEYER NOS ESPERA.

UN ESPECTÁCULO PARA SEIS BAILARINES Y CINCO MÚSICOS EN ESTADO DE GRACIA.

Desde la apertura de nuestro teatro en 1992, la coreógrafa y bailarina belga nos ha ofrecido muchas noches de danza y música inolvidables. La última vez fue en noviembre de 2020 durante esas inolvidables matinales pandémicas. Días en los que ATDK junto al pianista Pavel Kolesnikov hizo gala de su magisterio al interpretar con su cuerpo las *Variaciones Goldberg*. Vuelve ahora a “su casa” española acompañada por Amandine Beyer y el Ensemble Gli Incogniti, para deleitarnos con la música bailada de Heinrich Ignaz Biber.

Podemos mezclar la mística y la alegría del baile, el misterio de nuestras vidas y el resplandor de nuestros cuerpos, la rosa y sus espinas. La prueba es el nuevo espectáculo de Anne Teresa De Keersmaeker, *Mystery sonatas/for Rosa*.

Un espectáculo con una serie de momentos sublimes de danza y música en el que podemos viajar a través de tres etapas.

En primer lugar la música con las *Sonatas del Rosario* (de 1676) de Heinrich Biber. Un compositor para los violinistas, igual a Bach, habiendo creado uno de los ciclos más originales jamás compuestos para violín. **En el escenario, con sus músicos de Gli Incogniti, Amandine Beyer demuestra que es la mejor intérprete actual de esta música compleja.**

En segundo lugar, **ATDK ve en la música de Biber una invitación a la danza. En la que encontramos los movimientos que le son queridos: los saltos hacia el cielo, los lanzamientos al suelo, la horizontalidad y la verticalidad, soberbios movimientos al unísono, solos, momentos bailados con las chaquetas flotando en el aliento del movimiento, los locos *dash* o la marcha del grupo cuando, poco a poco, cada bailarín se destaca como los pétalos de una rosa.**

El tercer nivel es el de Rosas, su compañía pero también de todas las Rosas que han encarnado no sólo la belleza, sino también la rebeldía. Para ATDK, el cuerpo danzante se convierte aquí en el soporte de un acto de resistencia al que incita la música de Heinrich Biber, en su complejidad narrativa y en la riqueza de su virtuosismo.

La Keersmaeker dedica esta muestra a estas Rosas, a estas mujeres resistentes: la pintora Rosa Bonheur, la revolucionaria Rosa Luxemburgo, la activista negra Rosa Parks, Rosa Vergaelen, su profesora de latín, y Rosa, una joven activista por el clima de quince años de edad que murió en Marcourt durante las inundaciones de julio de 2021.

DANZA

LOS DÍAS 25 Y 26 PABLO MESSIEZ NOS PROPONE CUERPO DE BAILE. UNA DRAMATURGIA QUE BUSCA, A TRAVÉS DEL CUERPO, JUSTAMENTE NO REPETIR LAS CONVENCIONES TEATRALES.

Cuerpo de baile cerró el 39º Festival de Otoño de Madrid en la Sala Negra de los Teatros del Canal. Se trata de un espectáculo dirigido por Pablo Messiez quien se ha ocupado de la dirección, dramaturgia y además ha salido de su “zona de confort” creando la coreografía.

En esta creación el actor, director y dramaturgo ha decidido que el cuerpo y el espacio dialoguen en constante y mutua interacción, acaso como forma más primitiva del teatro, ese lugar en el que la asamblea (el público), se reúne en torno a una propuesta generalmente repleta de ideas, de palabras, de fábulas que juntas transmiten una emoción, una reflexión, un estremecimiento. Todo eso puede hacerse también sin palabras, o casi sin ellas... Bastan los cuerpos y el alma de cuatro espléndidos bailarines y actores: Poliana Lima, Claudia Faci, Lucas Condró y José Juan Rodríguez.

Para conseguir su objetivo, Messiez dibuja un espacio, un lugar definido en donde reina lo heterogéneo, lo que no tiene nombre o no puede nombrarse, la multiculturalidad (las escasas palabras del montaje se emiten en portugués, francés y español), y la poesía, poesía en movimiento y a raudales durante todo el espectáculo.

La propuesta está dividida en cinco partes (Aire, Canciones, Lo que vibra, La lengua y El canto de agradecimiento) que parecen surgidos del impulso, de la necesidad íntima y extrema de trazarlos en el aire para que también juntos —espacio y cuerpos—, adopten un nuevo sentido.

El viaje que proponen al espectador los artistas en 'Cuerpo de baile' va de la palabra al cuerpo, en una búsqueda común de lo esencial en la escena. Y lo esencial es más que la palabra, es el cuerpo, la piel a través de la cual entran la mayor parte de las sensaciones humanas. El resultado es verdaderamente hermoso, estremecedor y poético. José-Miguel Vila. *Diario Crítico*.

TEATRO/VÍDEO/INSTALACIÓN

LOS DÍAS 18 Y 19 LA AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO VUELVE AL CENTRAL PARA PRESENTAR *THE MOUNTAIN*. UN ESPECTÁCULO EN EL QUE EL COLECTIVO CATALÁN HA DECIDIDO SITUAR LAS *FAKE NEWS* EN EL CENTRO DE SU IMPRESIONANTE UNIVERSO DE IMÁGENES.

Solo la Agrupación Señor Serrano puede combinar en un mismo espectáculo el misterio irresuelto de la primera expedición al Everest, el pánico que generó la emisión radiofónica de *La guerra de los mundos* de Orson Welles, un busto digital hablando de Vladimir Putin, jugadores de bádmiton vestidos de immaculado blanco, una web de *fake news*, la amenaza de un dron sobrevolando al público y una maqueta de un pueblo americano. ***The Mountain*, el último proyecto de una de las compañías catalanas con más renombre internacional, es una impactante red de imágenes para reflexionar sobre dogmatismos con mucha**

ironía sobre qué quiere decir la verdad. Una función, como siempre, visualmente impecable que nos hará cuestionar las certezas de todo aquello que leemos, sentimos o vemos.

Mil y un ingenios de bricolaje teatral y audiovisual hilvanan este viaje. Es la marca de la casa.

Tras dejarnos un magnífico sabor de boca en 2017 con *Brickman Brando Bubble Boom*, la Agrupación Señor Serrano vuelve al Teatro Central con *The Mountain*, otro trabajo con el personal e intransferible sello de la compañía, que utiliza la cima como metáfora de la vida. Y es que existe una imagen ampliamente compartida que recorre la historia de las ideas: escalar una montaña, superar todas las dificultades para llegar a su cima y una vez allí poder ver el mundo “tal y como es”. Ver la verdad y no solo sombras o reflejos. Es una hermosa imagen, en efecto. ¿Pero realmente es así? A menudo, mirando desde la cima hacia abajo no se ven más que nubes y niebla cubriéndolo todo o un paisaje que cambia dependiendo del momento del día o del tiempo. ¿Cómo es ese mundo entonces? ¿Cómo es esa verdad? ¿Existe la verdad? ¿Es esta una cima que hay que coronar y basta, o más bien un sendero frío e inhóspito que hay que ascender continuamente?

TEATRO GESTUAL/MÁSCARAS

LOS DÍAS 25 Y 26 CUMPLIMOS CON UNA CITA PENDIENTE INVITANDO A LA COMPAÑÍA VASCA MARIE DE JONGH.

PREMIO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 2018, ESTA RECONOCIDA COMPAÑÍA LLEGA PARA OFRECERNOS *AMA*, UN CANTO A LA BELLEZA DEL CUIDADO MUTUO Y UNA HISTORIA DE “SUPER—ANTI—HÉROES” DE LO COTIDIANO. SU PRIMERA CREACIÓN DIRIGIDA A PÚBLICO ADULTO.

Desde su creación en 2008 hasta hoy, la formación encabezada por Jokin Oregi ha puesto en escena algunos de los montajes familiares más aclamados de los últimos tiempos, y ha consolidado un estilo caracterizado por narraciones conmovedoras y una total ausencia de diálogos, lo cual ha contribuido a eliminar obstáculos idiomáticos y a internacionalizar sus propuestas.

Escrita y dirigida por Oregi con el asesoramiento escénico de Pablo Messiez, la obra gira en torno a un personaje que, de repente, se ve abocado a una realidad que desconoce y le supera, pues tendrá que cuidar tanto a su hija como a sus padres de avanzada edad. Comienza aquí un viaje iniciático sobre la fortaleza de las personas frágiles, y que también es un canto a la belleza épica del cuidado mutuo. Desde la

pura emoción, la pieza se mueve entre la magia y la tragedia para reflexionar sobre cuestiones inmutables como la vejez, la enfermedad, los miedos, la demencia o el Alzheimer.

Los intérpretes llevan, además, “máscaras-cero”, las cuales van más allá de lo neutro y están desprovistas de humanidad. *Nos gusta la idea de que esta máscara sitúa a nuestros personajes al borde del abismo, de la deshumanización, reconocen desde la compañía. Nos resulta atractiva porque creemos que, en cierta medida, todos vivimos en esa delgada y frágil frontera. Más allá está lo terrible, donde habitan los monstruos a los que tememos, o, dicho de otra manera, está la locura, pues esa frontera la tenemos en nuestro interior. De esa manera, caminamos durante todo el espectáculo sobre una delgada línea, donde a veces es difícil discernir en qué lado estamos. La máscara nos abre un universo poético que se plasma en la forma y el contenido del proyecto.*

Os esperamos

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Manuel Llanes

Director de Espacios Escénicos

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía